

Les arts poétiques de la fin du Moyen Âge

GUILLAUME DE MACHAUT

Prologue (vers 1375) et *Remède de Fortune* (vers 1341)

éd. Ernest Hoepffner, *Œuvres de Guillaume de Machaut*, Paris, Didot, 1908, t. I, p. 1-12 et 1911, t. II, p. 1-157.

EUSTACHE DESCHAMPS

L'Art de dictier (1392)

éd. et trad. Clotilde Dauphant, *Anthologie*, Paris, LGF, coll. Lettres gothiques, 2014, p. 582-635.

ÉVRART DE CONTY

un passage du *Livre des échecs amoureux* (1390/1400)

éd. Françoise Guichard-Tesson et Bruno Roy, Montréal, Ceres, 1993, p. 165-173.

JACQUES LEGRAND

un passage de *L'Archiloge Sophie* (vers 1400)

éd. Evencio Beltran, Paris, Champion, 1986, p. 141-144

et éd. Ernest Langlois : traité I de son *Recueil d'arts de seconde rhétorique*, Paris, Imprimerie nationale, 1902.

ANONYME

Les Règles de la seconde rhétorique (1411-1432)

traité II de Langlois.

BAUDET HERENC

Le Doctrinal de la seconde rhétorique (1432)

traité III de Langlois.

ANONYME

Traité de l'art poétique (date inconnue)

traité IV de Langlois.

L'INFORTUNÉ

L'Instructif de la seconde rhétorique (années 1460), publié en tête du *Jardin de Plaisance et fleur de rhétorique* (1501)

éd. Emmanuel Buron, Olivier Halévy et Jean-Claude Mühlethaler, dans *La Muse et le Compas : poétiques à l'aube de l'âge moderne*, dir. Jean-Charles Monferran, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 13-194.

JEAN MOLINET

L'Art de rhétorique (entre 1482 et 1492)

éd. Guillaume Berthon et Philippe Frieden, dans *La Muse et le Compas*, p. 195-296.

ANONYME

Traité de rhétorique (années 1480 ?)

éd. Nicolas Lombart, dans *La Muse et le Compas*, p. 297-335.

ANONYME

L'Art et science de rhétorique (vers 1524)

traité VII de Langlois.

PIERRE FABRI

Le Grand et Vray Art de pleine rhétorique (1521)

éd. A. Héron, Rouen, A. Lestringant, Société des Bibliophiles Normands, 3 tomes, 1889-1890.

GRATIEN DU PONT

Art et science de rhétorique métrifiée (1539)

éd. Véronique Montagne, Paris, Classiques Garnier, 2012.

Quelques repères bibliographiques sur l'étude de la versification médiévale, par ordre chronologique

Chatelain, Henri, *Recherches sur le vers français au XVe siècle. Rimes, mètres et strophes*, Paris, Champion, 1907.

Lote, Georges, *Histoire du vers français. Première Partie : Le Moyen Âge*, Paris, Hatier, 1949-1955, 3 t.

Poirion, Daniel, *Le Poète et le Prince. L'évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles d'Orléans*, Paris, PUF, 1965.

Cerquiglini-Toulet, Jacqueline, « Pour une typologie de l'insertion », *Perspectives médiévales*, 3 (1977), p. 9-14.

Cerquiglini-Toulet, Jacqueline, « Quand la voix s'est tue : la mise en recueil de la poésie lyrique aux XIV et XVe siècles », dans *La Présentation du livre*, actes du colloque de Paris X – Nanterre, dir. E. Baumgartner et N. Boulestreau, *Littérales*, 2 (1987), p. 313-327.

Cerquiglini-Toulet, Jacqueline, « Le Rondeau » et « Le Dit » dans *La Littérature française aux XIVe et XVe siècles*, dir. Daniel Poirion, *Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters*, t. VIII/1, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1988, p. 45-58 et 86-94.

Dauphant, Clotilde, *La Poétique des Œuvres complètes d'Eustache Deschamps (ms BnF fr. 840). Composition et variation formelle*, Paris, Champion, 2015.

Les poètes lyriques de la fin du Moyen âge auteurs de ballades

1ère génération

GUILLAUME DE MACHAUT (1300-1377)

254 ballades, surtout recueils (*Louange des dames*, *Ballades notées*), quelques insertions (*Prologue*, *Voir Dit*, *Remède de Fortune*) ; **a pratiqué toutes les formes fixes et les dits**, surtout à rimes plates, un peu de prose (*Voir Dit*).

Le Livre du Voir Dit, éd. Paul Imbs, révisée par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Paris, LGF, coll. Lettres gothiques, 1999.

Œuvres de Guillaume de Machaut, éd. Ernest Hoepffner, Paris, Didot puis Champion, SATF, 3 tomes, 1908-1921.

Poésies lyriques, éd. Vladimir Chichmaref, Paris, Champion, 2 tomes, 1909.

2ème génération

JOHN GOWER (ca. 1330-1408)

72 ballades en recueils : *Cinkante balades*, *Traitié pour essampler les Amants marietz*

The Complete Works of John Gower, éd. George Campbell Macaulay, Oxford, Clarendon press, 4 t., 1899-1902.

JEAN FROISSART (1337-1405 ?)

43 ballades en recueil, quelques insertions ; a pratiqué toutes les formes fixes et les dits.

Ballades et Rondeaux, éd. Rae S. Baudouin, Genève, Droz, 1978.

OTON DE GRANDSON (1340/50-1397)

79 ballades ; a pratiqué toutes les formes fixes et les dits, un peu de prose.

Poésies, éd. Joan Grenier-Winther, Paris, Champion, 2010.

GEOFFREY CHAUCER (ca. 1343-1400) 15 ballades

The Riverside Chaucer, éd. dir. Larry D. Benson, Oxford, Oxford University Press, 1991 (3e édition).

EUSTACHE DESCHAMPS (ca. 1346-1406)

1153 ballades ; a pratiqué toutes les formes fixes ; quelques dits à rimes plates.

Œuvres complètes, éd. Marquis de Queux de Saint-Hilaire et Gaston Raynaud, Paris, Didot, SATF, 11 tomes, 1878-1903.

Anthologie, éd. et trad. Clotilde Dauphant, Paris, LGF, coll. Lettres gothiques, 2014.

Ca 1340-1404. Anthologie thématique, éd. James Laidlaw et Christine Scollen-Jimack, Paris, Classiques Garnier, 2017.

JEAN LE SÉNÉCHAL *et alii*, auteurs des *Cent Ballades* (1388-1389) avec *Réponse* (113 ballades en tout)

Le Livre des Cent Ballades, éd. Gaston Raynaud, Paris, Didot, SATF, 1905.

3ème génération

CHRISTINE DE PIZAN (1365-1430 ?)

290 ballades, surtout recueils (*Cent Ballades* et *Cent Ballades d'amants et de dames*), quelques insertions ; **a pratiqué toutes les formes fixes et les dits**, surtout à rimes plates, **et la prose**.

Cent Ballades d'amant et de dame, éd. et trad. Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Paris, Poésie / Gallimard, 2019.

Œuvres poétiques de Christine de Pisan, éd. Maurice Roy, Paris, Didot, 3 tomes, 1886-1896.

4ème génération

ALAIN CHARTIER (1385/95-1430 ?)

18 ballades surtout dans un recueil (*Bréviaire des nobles*) ; **a pratiqué différentes formes fixes et les dits strophiques** (*Belle Dame sans merci* en particulier et différents *Débats*) **et la prose**.

The Poetical Works of Alain Chartier, éd. James C. Laidlaw, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

Alain Chartier, Baudet Herenc et Achille Caulier, *Le Cycle de la Belle dame sans mercy*, éd. et trad. David F. Hult, Paris, Champion, 2003.

MICHAULT TAILLEVENT (1390/95-1430 ?)

51 ballades en petits recueils (*Psautier des vilains*, *Régime de Fortune* et autres) ; a pratiqué différentes formes fixes et les dits strophiques (*Passe Temps* et *Débat du cœur et de l'œil* en particulier).

Un poète bourguignon du XVe siècle. Michault Taillevent, éd. Robert Deschaux, Genève, Droz, 1975.

CHARLES D'ORLÉANS (1394-1465)

130 ballades en recueil ; **a pratiqué toutes les formes fixes (surtout ballades et rondeaux)**, les dits et la prose.

Ballades et Rondeaux, éd. Jean-Claude Mühlethaler, Paris, LGF, coll. Lettres gothiques, 1992.

JEAN RÉGNIER (mort entre 1468 et 1472)

29 ballades insérées, surtout dans le *Livre de la Prison*.

Les Fortunes et Adversitez de Jean Regnier, éd. Eugénie Droz, Paris, Champion, SATF, 1923.

5ème génération

FRANÇOIS VILLON (1431-ap.1463)

31 ballades + 11 ballades en jargon ; ballades insérées ou non ; quelques dits strophiques.

JEAN MOLINET (1435-1507)

21 ballades ; a pratiqué différentes formes fixes, les dits et la prose.

Les Faictz et Dictz, éd. Noël Dupire, Paris, SATF, 3 tomes, 1936-1939.

Une anthologie

Roubaud, Jacques, *La Ballade et le Chant royal*, Paris, Les Belles Lettres, 1998.

La versification des dits de François Villon

Texte	Strophes	Vers	Rimes	Insertions
Lai	40 huitains	octosyllabes	ababbcbc	aucune
Testament	186 huitains	octosyllabes	ababbcbc	18 ballades +3 rondeaux
Épître	10 huitains	octosyllabes	ababbcbc	1 ballade

Un cas particulier de septain (utilisé dans le *Passe Temps*)

Jean Molinet, *Art de rhétorique*, éd. dir. J.-Ch. Monferran, p. 222-223.

« Autres vers septains de sept sillabes et de sept lignes sont trouvez en pluseurs euvres dont la derraine ligne chiet en commun proverbe. »

La rime féminine

Règles de la seconde rhétorique, éd. Langlois, p. 21, 24, 26 et 28.

Les rondeaux « sont de 8 ou de 9, de 10 ou de 11 sillabes, et non plus hault ».

Les pastourelles « combien qu'ilz soyent de 11 lignes, ilz ne sont que de 8 sillabes ou masculin et de 9 ou féminin ».

Dans les serventois « il convient que la derraine ligne soit féminine et de 11 sillabes, et la penultime ligne doit estre de 10 ».

« Rime alexandrine [...] est pour le present de douze sillabes chascune ligne en son masculin et de .xiiij. ou féminin ».

Sur la question de la rime féminine

Dauphant, Clotilde, « L'hétérométrie "faible", l'hétérométrie "forte" et l'isométrie "pure" : les trois types de strophes dans la ballade française à la fin du Moyen Âge », dans *Simple Strophic Patterns – Formes strophiques simples*, actes des Quatrièmes Journées de métrique et de poésie comparée de Budapest organisées en septembre 2008 par l'Université Eötvös Loránd, dir. Levente Seláf, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009, p. 173-192.

Dauphant, Clotilde, *La Poétique des Œuvres complètes d'Eustache Deschamps*, p. 274-304.

Dauphant, Clotilde, « Le genre des rimes dans le *Livre du duc des vrais amants* », dans *L'Auctorialité féminine dans les fictions courtoises, des troubairitz à Christine de Pizan*, actes de la journée d'étude organisée à l'ENS (Paris) en mai 2017, dir. Nathalie Koble, mis en ligne sur Fabula [<https://www.fabula.org/colloques/document6263.php>].

Le genre des rimes dans les huitains de François Villon

	Lai	Testament	Épître	Total
MMM	14	24	1	39
MMF	6	25	2	33
MFM	9	38	2	49
FMM	4	19	2	25
MFF	3	25	0	28
FMF	3	22	0	25
FFM	0	18	3	21
FFF	1	15	0	16
Total	40	186	10	236

39 strophes en « isométrie pure » masculine, soit 16%

181 strophes en « hétérométrie faible », soit 77%

16 strophes en « isométrie pure » féminine, soit 7%

La versification des formes fixes de François Villon (hors ballades en jargon)

Les rondeaux

RT1	Mort, j'appelle de ta rigueur	10 vers	octosyllabes	ABBA / abA / abbaA	MF
RT2	Au retour de dure prison	10 vers	octosyllabes	ABBA / abA / abbaA	MF
RT3	Repoz eternal donne a cil	10 vers	octosyllabes	ABBA / abA / abbaA	MF
XV	Jenin l'Avenu	5 vers	quintasyllabes	AB / aA / abA	MF

Les ballades

Texte	Incipit	Strophes	Vers	Rimes	Genre
BT1	Dictes moy ou n'en quel pays	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MFM
BT2	Qui plus, ou est ly tiers Calixte	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	FMF
BT3	Car ou soit ly sains apostolles	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	FMM
BT4	Or y pensez, belle Gaultiere	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	FFF
BT5	Pour cè, ayez tant que vouldrez	6 huitains	octosyllabes	ababbcbC	MFM
BT6	Dame du ciel, regente terienne	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	FMFM
BT7	Faulse beaulté qui tant me couste chier	3 huitains + E	décasyllabes	ababbcbC + bcbC	MMM
BT8	Pere Noël qui plantastes la vingne	3 huitains + E	décasyllabes	ababbcbC + bcbC	FMM
BT9	Au point du jour, que l'esprevier s'esbat	3 huitains + E	décasyllabes	ababbcbC + bcbC	MFF
BT10	En riagal, en alencin rocher	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	MFMF
BT11	Sur mol duvet assiz, ung gras chanoine	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + cdcD	FFMF
BT12	Quoy qu'on tient belles langaigieres	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	FFM
BT13	Se j'ayme et sers la belle de bon het	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	MMMM
BT14	Car ou soies porteur de bulles	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	FMF
BT15	A Chartreux et a Celestins	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MFM
BT16	Icy se clost le testament	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MMM
BT17	Aiez pictié, aiez pictié de moy	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	MMMM
BT18	Fortune fuz par clerks jadiz nommee	3 douzains + E	décasyllabes	ababbccddedE + eedeD	FFFMM
I	Freres humains qui après nous vivez	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	MMFF
II	Que dictes vous de mon appel	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MFF
III	Il n'est soing que quant on a fain	3 huitains + E	octosyllabes	ababdcD + ccddccD	MMFM
IV	Tant grate chievre que mau gist	4 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MFM
V	Qu'est ce que j'oy ? – Ce suis je...	4 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	MMFM
VI	Tous mes cinq sens...	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	FMFF
VIII	Je congnois bien mouches en let	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MFF
BIX	Combien que j'ay leu en ung dit	3 huitains + 3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + dedeeceC + eceC	MMM + FFM
X	Je meurs de seuf aupres de la fontaine	3 dizains + E (mq 1 vers)	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	FMMM
XI	Parfont conseil <i>eximium</i>	3 huitains + E	octosyllabes	ababbcbC + bcbC	MMM
XII	Le mien seigneur et prince redoubté	3 dizains + 2E	décasyllabes + octosyllabes	ababbccdcD + ccddccD + effe	FMFM + MF
XIII	Rancontré soit des bestes feu gectans	3 onzains + E	décasyllabes	ababccddedE + ddedE	MMFMF
XIV	Hommes failliz, bersaudez de raison	3 dizains + E	décasyllabes	ababbccdcD + ccddccD	FMFM

Un exemple de ballade à six strophes

Jean Molinet, *L'art de rhétorique*, éd. dir. J.-Ch. Monferran, p. 245

« Balade fatoise ou jumelle sont deux ballades communes tellement annexées ensemble que le commencement de l'une donne refrain à l'autre. »

La taille des strophes

Jean Molinet, *L'art de rhétorique*, éd. dir. J.-Ch. Monferran, p. 240

Dans la « balade commune [...] doit chascun couplet, par rigueur d'examen, avoir autant de lignes que le refrain contient de sillabes ».

La taille des strophes des ballades de François Villon			
Strophe\Vers	Octosyllabes	Décasyllabes	Total
Huitain	15	3	18
Dizain		11	11
Onzain ou douzain		2	2
Total	15	16	31

Les strophes carrées chez les autres auteurs de ballades				
	Guillaume de Machaut	Eustache Deschamps	Christine de Pizan	Charles d'Orléans
Septain heptasyllabique	9	0	28	1
Huitain octosyllabique	5	91	18	49
Dizain décasyllabique	2	295	4	4
Total	16 sur 254	386 sur 1153	50 sur 290	54 sur 130

Les strophes non carrées chez les autres auteurs de ballades				
	Guillaume de Machaut	Eustache Deschamps	Christine de Pizan	Charles d'Orléans
Ballades aux vers très courts	0	0	1	1
Autres ballades en heptasyllabes	6	14	30	3
Autres ballades en octosyllabes	15	194	20	47
Autres ballades en décasyllabes	114	445	126	25
Ballades hétérométriques	103	114	63	0
Total	238 sur 254	767 sur 1153	240 sur 290	76 sur 130

L'envoi

Jean Molinet, *L'art de rhétorique*, éd. dir. J.-Ch. Monferran, p. 241

« Et est à noter que tout envoi, lequel à la fois se commence par prince, a son refrain comme les autres couples, mais il ne contient que v lignes au plus et prend ses terminations et rimes selon les dernières lignes des dessusdis couples. »

L'Infortuné, *L'Instructif de la seconde rhétorique*, éd. dir. J.-Ch. Monferran, p. 110

« Le prince soit tant seulement / De la moitié pour abregier / Des coupletz et non autrement, / Refrain pareil sans riens changer. »

L'hétérométrie faible

Eustache Deschamps, *Art de dictier*, § 13

« Exemple de balade de dix vers de x et xi sillabes. Et se doit on tousjours garder en faisant balade, qui puet, que les vers ne soient pas de mesmes piez, mais doivent estre de ix ou de x, de vii ou de viii ou de ix, selon ce qu'il plaist au faiseur, sanz les faire touz egaulx, car la balade n'en est pas si plaisant ne de si bonne façon. »

Le genre des rimes dans les ballades

La ballade insérée dans *l'Épître à Marie* compte deux fois puisque le genre des rimes change à la quatrième strophe.

Le mélange des rimes masculines et féminines dans les ballades de François Villon				
	sur 3 rimes	sur 4 rimes	sur 5 rimes	
rimes toutes M	4	2	0	6 ballades en isométrie masculine
alternance M et F	13	10	2	25 ballades en hétérométrie faible
rimes toutes F	1	0	0	1 ballade en isométrie féminine
Total	18	12	2	32

Le genre des rimes chez les autres auteurs de ballades (hors ballades en hétérométrie forte)				
	Guillaume de Machaut	Eustache Deschamps	Christine de Pizan	Charles d'Orléans
Isométrie masculine	30	161	24	11
Hétérométrie faible	119	863	166	117
Isométrie féminine	2	15	37	2
Total	151	1039	227	130